Créer et animer des réseaux en arts plastiques

BEF Rouen droite-Barentin & Dieppe – Eu - Neufchâtel

CÉRAMIQUE PLASTIQUE

Natacha Petit Chargée de mission auprès de l'IA-IPR d'arts plastiques de l'académie de Rouen
natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr

Brett KERN, *Dinosaure gonflé*, 2013

Sommaire

Introduction 5

Pistes pédagogiques

MATIÈRE
- La main et la terre 12
- Le dur, le mou 14
- Performance 16

CORPS
- Figure 20
- Représentation du corps 22
- Mythologies 24

OBJET
- Vase originel 28
- Design 30
- Sculpture et installation 32
- Natures mortes et vanités 34

LIEU CÉRAMIQUE
- Architecture et monument 38
- Paysage 40
- Camouflage 42

BESTIAIRE
- Représentation animale 46
- Zoomorphisme 48
- Hybride 50

Sollicitations 52

Coin des curieux 55

Maison des arts « Solange Baudoux » Evreux 58

Glossaire 60

Bibliographie 63

Introduction

C'est dans le modelage d'un limon primitif que la Genèse trouve ses convictions. En somme, le vrai modeleur sent pour ainsi dire s'animer sous ses doigts, dans la pâte, un désir d'être modelé, un désir de naître à la forme. Un feu, une vie, un souffle est en puissance dans l'argile froide, inerte, lourde.

Gaston Bachelard, *La terre et les rêveries de la volonté*

Dans le cadre du dispositif « **Créer et animer des réseaux en arts plastiques** », mise en place par Annie BOULON – FAHMY, IA-IPR d'arts plastiques, les professeurs de collèges et de lycées sont amenés à se rencontrer afin d'échanger sur leurs pratiques d'enseignement, les programmes… et parfois de porter un projet fédérateur autour d'une thématique.

C'est le projet « **Céramique plastique** » qui sera abordé dans les deux BEF, Bassins d'Éducation et de Formation, Rouen droite - Barentin et Dieppe – Forges – Eu, durant deux années scolaires :

- L'année 2014 – 2015 portera sur la formation théorique, historique et pratique des enseignants. Les leviers proposés seront des : dossiers pédagogiques, visites et présentations de collections, ateliers de pratique artistique animés par Alain TRIBALLEAU, Céramiste et Professeur d'arts plastiques, présentations de plasticiens céramistes…

- L'année 2015 – 2016 portera sur la didactique en classe. Les professeurs mettront en place des dispositifs qui amèneront les élèves à pratiquer ce médium et d'en saisir les différents enjeux aussi bien en théorie qu'en pratique. Une exposition de productions d'élèves sera présentée à la fin de l'année scolaire 2015 – 2016 au sein des collections permanentes des structures partenaires.

Après une première réunion d'accueil et de présentation du projet, les professeurs ont rencontré les partenaires et les structures artistiques et culturelles locales qui nous accompagneront durant l'ensemble du projet. En effet, il s'appuie sur les partenariats :

- Musée de la Céramique : Frédérique BIGO, Responsable du Service des Publics des Musées de Rouen, Anne-Charlotte CATHELINEAU, Conservatrice Objets d'Art des Musées de Rouen, ainsi que les professeurs du service éducatif.

- Musée départemental des Antiquités de Rouen : Valérie PANNETIER – ROLLAND, Médiatrice culturelle et Blandine DE LA SALLE, Professeur de français au service éducatif,

- Alain TRIBALLEAU, Plasticien céramiste et Président de l'association CHN, Céramique Haute-Normandie, qui anima les 5 jours de stage d'initiation à la céramique,

- L'INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives,

- Fanny MILHE – POUTINGON, Chargée de mission de production multimédia, et Jérôme DEVARS, Cadreur, Canopé Rouen,

- Céline FRESQUET, Responsable des éditions transmédias, Canopé Caen,

- Natacha PETIT, Porteuse du projet, Responsable du Pôle « art & culture » Canopé Rouen, Chargée de missions auprès de l'IA-IPR d'arts plastiques et de la DAAC de Rouen.

Les partenariats peuvent prendre plusieurs formes : visite/atelier dans les musées, résidence d'artistes, ateliers de pratique artistique, intervenant…

L'ensemble des ateliers, des rencontres et visites seront photographié et filmé de la genèse du projet à sa finalité afin de garder des traces et des granules en vue de proposer des outils en ligne.

Ce dossier pédagogique, intitulé « **Céramique plastique**», propose des pistes de réflexion autour de ce thème tout en s'inscrivant dans les différents axes des programmes de collège et de lycée. Il est composé de nombreuses références artistiques, de propositions de sollicitations, de liens, afin que chaque professeur se saisisse librement de ces apports pédagogiques dans l'objectif d'échanger ses pratiques d'enseignement avec l'ensemble des collègues sur cette thématique commune.

Ce projet fédérateur prendra la forme d'échanges d'itinéraires pédagogiques lors de réunion et par le biais du site académique ou d'un support papier (plaquette, catalogue, cartes, …)

Au collège

De manière générale les élèves aborderont deux composantes fondamentales du programme :

Dans le champ des pratiques tridimensionnelles, sculpturales et architecturales, *l'élève abordera*
La sculpture, le modelage, l'assemblage
Sculpture par retrait, ***modelage***, *moulage, ou* ***ajout de matière et matériaux***, *constituent les pratiques les plus usuelles de la sculpture. Au XXe siècle, cette dernière a élargi ses limites en incluant parfois l'espace d'exposition dans l'œuvre, (installation, œuvre in situ) et par une diversification des* ***matériaux***.
L'élève, par le travail du volume, pourra expérimenter le plein et le vide, la résistance et l'expressivité des matériaux, l'équilibre, la multiplicité des points de vue, la mise en espace et l'échelle.

Dans le champ de la culture artistique
Le choix des œuvres et la fréquentation des lieux artistiques sont déterminants pour la pratique et la culture de l'élève
Le professeur d'arts plastiques donne sens à son enseignement en privilégiant la référence à des ***œuvres significatives***, ***contemporaines ou non***, *reconnues pour leur intérêt artistique et leur incidence sur les modes de pensée.*

Plus précisément, les élèves de sixième aborderont la question de ***L'objet et l'œuvre.***

L'objet et l'œuvre *– l'objet est à comprendre dans son acception première et habituelle.* ***Les élèves de sixième en découvrent le potentiel d'expression offert par son caractère concret, matériel et poétique quand il est abordé d'un point de vue artistique.*** *Au moyen de questions ouvertes, ils se familiarisent à différents types* ***d'expérience*** *auxquels nous confrontent l'objet, de sa conception à un possible détournement (fabrication, transformation, exposition, représentation, reproduction). Ces questions engagent autant les pratiques graphiques que la peinture,* ***la sculpture, l'assemblage****, la scénographie, la photographie ou l'infographie.*

Les élèves de cinquième et de quatrième aborderont les questions de ***l'Images, œuvre et fiction, images, œuvre et réalité*** –
Ils se familiarisent avec les images et leur diversité. Ils élaborent matériellement des images, découvrent les modalités de leur réception et de leur diffusion.
Ils poursuivent à cette occasion l'étude des dispositifs et des codes de représentation, des valeurs expressives des composantes matérielles et plastiques des images, de la lumière et de la couleur. En cinquième, selon le contexte et l'actualité de la situation pédagogique ***ils sont invités à élaborer des dispositifs plastiques, graphiques, photographiques, environnementaux, scénographiques, sculpturaux, architecturaux susceptibles d'aboutir à une mise en image d'univers imaginaires, fictionnels****. En quatrième, ces dispositifs ont pour objectif de* ***capter, d'enregistrer, de représenter et de produire de la réalité****. La pratique en deux et en trois dimensions, dans des registres variés, sollicite tous les médiums dont ceux qui sont offerts par les outils numériques et informatiques.*

Avec l'argile comme matériau d'exploration, l'élève du cycle central de collège pourra créer des personnages, des objets, mises en scène dans une narration et dont il produira des images fixes et/ou animées.

L'espace, l'œuvre et le spectateur : *Les élèves de troisième poursuivent leur investigation des moyens plastiques et leur réflexion artistique en approfondissant* ***la question de l'espace*** *que le travail sur l'objet et sur l'image a déjà permis d'aborder. Sans délaisser l'espace plan, ils se sensibilisent à la* ***réalité spatiale de certaines œuvres : sculpture, environnement, installation, œuvre in situ****, scénographie, chorégraphie, cinéma, vidéo. Autant de domaines d'expression qui peuvent être explorés dans des séquences d'apprentissage afin de conduire les élèves à concevoir et à projeter l'espace, à l'expérimenter physiquement par la perception et la sensation.*

Avec l'argile comme matériau d'exploration, l'élève de troisième pour s'interroger sur la tridimensionnalité et pratiquer le modelage, la sculpture, afin de créer des installations, des œuvres *in situ,* des lieux céramiques.

Au lycée, *l'enseignement dispensé en seconde construit des* ***connaissances, des capacités et des attitudes dans trois champs de compétences particuliers :***

Compétences techniques et artistiques, l'élève est amené à ***concevoir, projeter, réaliser en volume****, comprendre, dans la pratique, le rôle joué par* ***les divers constituants plastiques et matériels (medium, geste, outils)*** *et savoir les utiliser.*
Dans les *Compétences culturelles, l'élève est amené à* ***analyser une œuvre à trois dimensions en faisant apparaître ses caractéristiques plastiques, sémantiques et artistiques***

*Le programme de seconde s'organise autour d'un unique questionnement portant sur les relations qu'entretiennent « **la forme** » et « **l'idée** ». Ses enjeux seront traités à l'intérieur de deux champs d'étude principaux : le dessin et* ***la matérialité****.*

La matérialité : *dans ce contexte, la matérialité est à comprendre comme ce qui caractérise la réalité matérielle des objets produits à des fins artistiques. Toute production plastique a partie liée avec la* ***matière et le matériau qui en déterminent les aspects formels et les caractéristiques physiques****. La variété des matériaux et l'évolution des conceptions relatives à la matière permettent à la fois la création d'œuvres « **matérielles** » et « immatérielles ». Les productions artistiques sont toujours symptomatiques de l'évolution des matériaux et des techniques et contingentes à cette évolution. Dans son rapport à la matière et aux matériaux, l'élève est conduit à collecter et expérimenter pour constituer son propre univers.*

Pour les élèves de 1ère et de terminale, option Arts plastiques, toutes séries, on retiendra *l'investigation de l'entrée de programme portant sur* ***le statut de l'œuvre et présentation*** **dans** l'œuvre de Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen, *La bicyclette ensevelie,* Parc de la Villette, Paris, 1990.

Dans les œuvres et thèmes de référence pour les élèves de 1ère et de terminale, Arts plastiques - Enseignement de spécialité, série L, on retiendra :

Le monde est leur atelier : Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Pascale Mhartine Tayou, trois artistes contemporains extra occidentaux

En s'appuyant sur des œuvres de ces trois artistes, l'objectif est de soutenir l'investigation de l'entrée de programme portant sur l'œuvre et le monde en focalisant sur « la tension entre la dimension locale et mondiale de l'œuvre, etc. » Il s'agit d'articuler cette approche précise à l'apport d'autres références dans la visée globale du programme qui interroge ce qu'est « faire œuvre ».

Ai Weiwei, Gabriel Orozco et Pascale Mhartine Tayou sont trois artistes extra-occidentaux. Circulant dans le monde, ils tirent parti des cultures, des lieux, ***des matériaux****, des contextes, des arts de faire et de leurs possibles paradoxes. Ils en manipulent et confrontent à dessein les dimensions universelles et les stéréotypes, les natures savantes et populaires, les enracinements et les bouleversements. Ce sont les espaces d'élaboration et d'expérimentation de leurs démarches. La diversité caractérise leurs créations : pluralité des codes culturels et des symboles saisis, variété des domaines artistiques associés, multiplicité des techniques et des technologies sollicitées. À l'instar de nombre de leurs contemporains, ils provoquent des mutations dans les processus artistiques, qu'ils enrichissent de l'inter culturalité. Ils proposent des hybridations entre des formes d'expression artistique ou des métissages entre des cultures locales et globalisées. Ils utilisent des médiums variés (dessin, peinture, photographie, vidéo, sculpture...) dans différentes situations (expositions, installations, in situ, réalisations monumentales, architecture, utilisation de réseaux sociaux, etc.).*

Une sélection d'œuvres emblématiques de ces trois artistes pourra être opérée par chaque enseignant, afin de les mettre en relation en tenant compte de leurs dimensions formelles, techniques, symboliques et sémantiques, à partir des repères indiqués ci-après, sans pour autant devoir s'y limiter :

- exploitation artistique ***d'un lieu et de ses matériaux*** *(physiques ou culturels) et adaptation d'une démarche de création à l'observation d'un environnement, d'une société ou d'une culture ;*

- dépassement dans la pratique artistique des catégories en art et des possibles stéréotypes culturels (attendus folkloriques locaux, partis pris identitaires, ambiguïtés projetées sur le primitivisme, etc.) ;

- de rencontre et combinaison, recherche de dialogues et de réciprocités, entre des pratiques artistiques ou des éléments culturels enracinés localement et des notions d'art s'exerçant dans de vastes régions du monde (Afrique, Amériques, Asie, Europe, etc.) ;

- interrogation de modèles ou de canons artistiques hérités de dominations d'États, de sociétés, de valeurs ou de références culturelles sur d'autres ;

- élargissement des conceptions de l'œuvre et de l'artiste pour témoigner du monde dans sa globalisation et pour y agir en exerçant la liberté de création ;

- (...)

Natacha PETIT
Responsable « Art & Culture » Canopé Rouen
Chargée de mission auprès de l'IA-IPR d'arts plastiques de l'académie de Rouen
Chargée de mission auprès de la DAAC de l'académie Rouen

MaTièRe

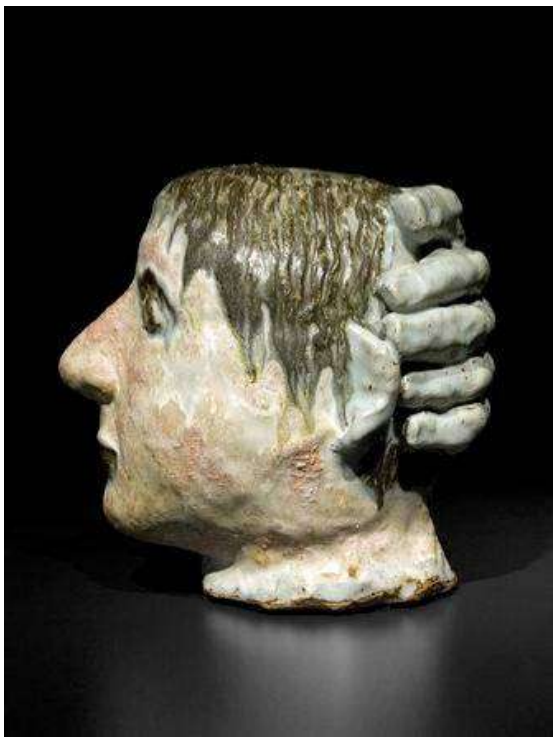
« Plonger les mains dans l'argile, c'est construire et préserver un monde à soi, à l'abri de la frénésie de celui qui nous entoure. C'est un acte animal, charnel où le geste dit paradoxalement l'humain. Il révèle la question du corps et de son impact dans la glaise. La matière souple que j'étire sous mes doigts devient peau, ossature, un univers invisible et souterrain fait de tendons et de muscles. Il est fragile et éphémère, mais je m'y promène comme je marche le long d'un sentier qui sent l'odeur de la tourbe et qui m'enveloppe. Parfois j'y enfonce les parties de mon corps : le contact avec la matière est une façon d'être au monde coûte que coûte. »

Valérie DELARUE

Camille CLAUDEL dans l'atelier de Rodin, 1885

Auguste RODIN, *La main de dieu*, 1898, Bronze

Auguste RODIN, Portrait de Camille Claudel

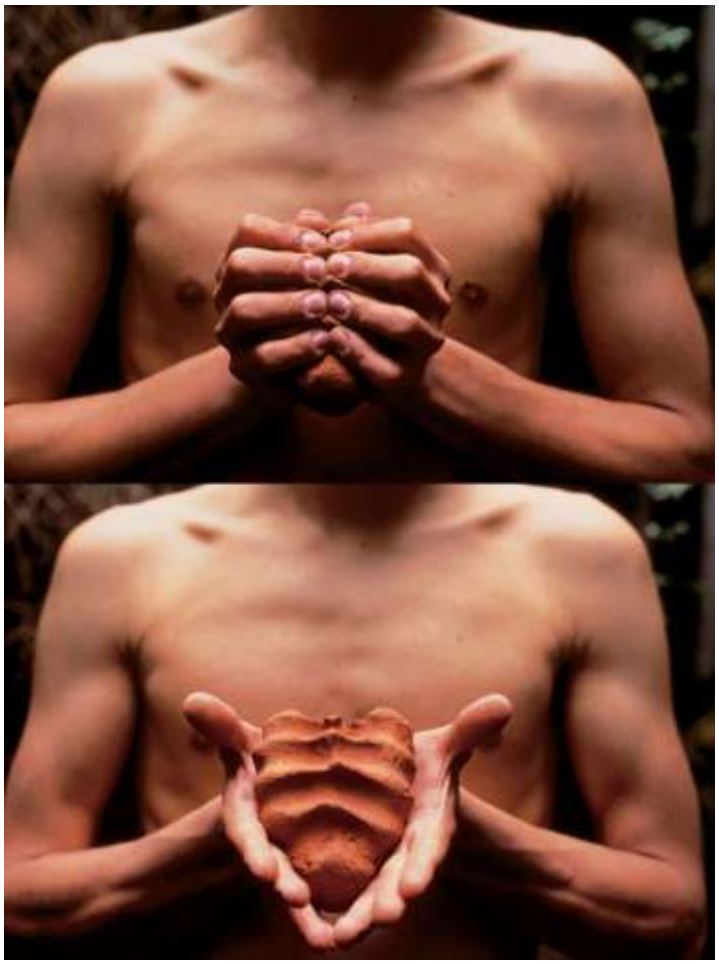


Francois MUSSEL. *Tète et main*. Céramique

Paolo SCHMIDLIN à l'œuvre

Jakob GAUTEL, *Matière première*, vidéo, 1999

Philippe GODDERIDGE, *Mains Jointes*, 2005



Alain TRIBALLEAU, *Œuf* et *Polyèdre*, céramique, 2012

Gabriel OROZCO, *My Hands Are My Heart*, 1991,
Deux épreuves argentiques, 23.2 x 31.8 cm

Alexandra ENGELFRIET, *Tranchée* pour Le Vent des forêts, Chantiers performatifs, corps-à-corps face à 20 tonnes de glaise, 2014

La main et la terre

L'argile engage une motricité et des gestes variés dans un rapport au corps tout entier ; de ce fait elle construit un vaste répertoire de ressentis, d'aspects visuels et tactiles à la fois. Sa mise en œuvre exige aussi l'ajustement du geste à l'intention dès lors qu'elle se manifeste.

Elsa SAHAL, *Le Gilles*, 2004, Céramique sur table en métal 300 x 130 x 150 cm, Musée de Picardie Amiens

Anne BARRES, *Triple poussée*, 1994, briques peintes, 220 x 90 x 60 cm

Farida LE SUAVE, *Trop tôt 02*, 2004

Miquel BARCELO, *Un florero*, 2012

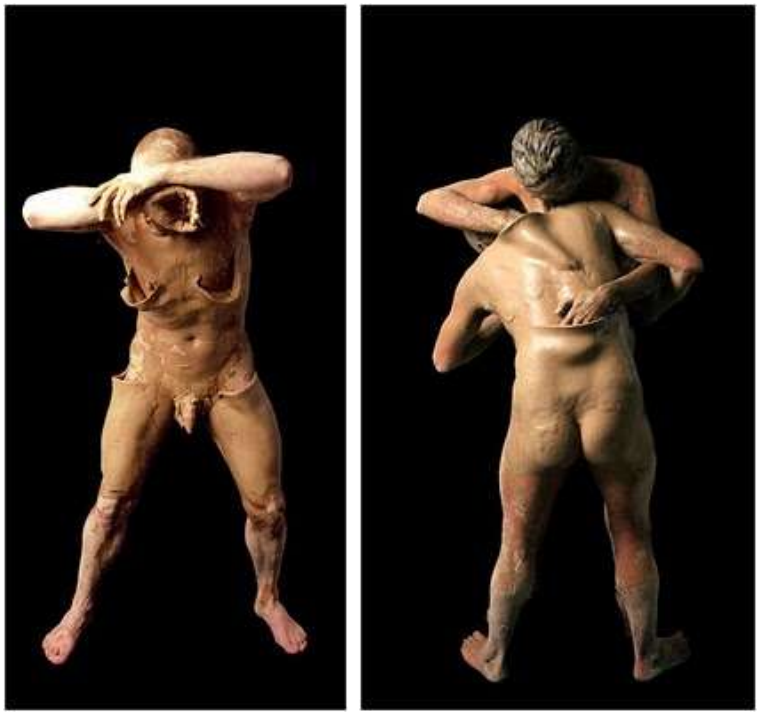
Laurent CRASTE, *Vase irrévérencieux et Iconcraste au bat II*, 2011, Porcelaine

Pascale DEVISSCHER, *Sans titre*, porcelaines, 2007

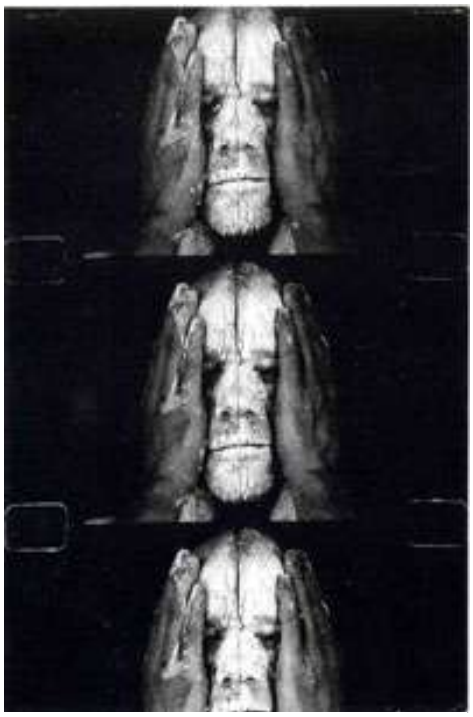
Javier PEREZ, *Un Sueno Largo*, 2002 Métal et céramique, et *Anatomia del deseo*, 2000, Porcelaine de Limoges

Le dur, le mou

La céramique a une plasticité intéressante et différente. En effet, crue, elle est molle, malléable, mais devient dure une fois cuite. De cette opposition, l'artiste peut créer du trouble en exploitant cette ambiguïté.
Ainsi, les élèves peuvent être amenés à travailler sur des notions come l'affaissement, l'effondrement, la déformation d'une potentielle catastrophe en travaillant cet antagonisme entre dur/mou, cru/cuit, que propose ce matériau.



Alex FRANCES, *Marsupio y hibrido, Cuero penetrable*, 2001

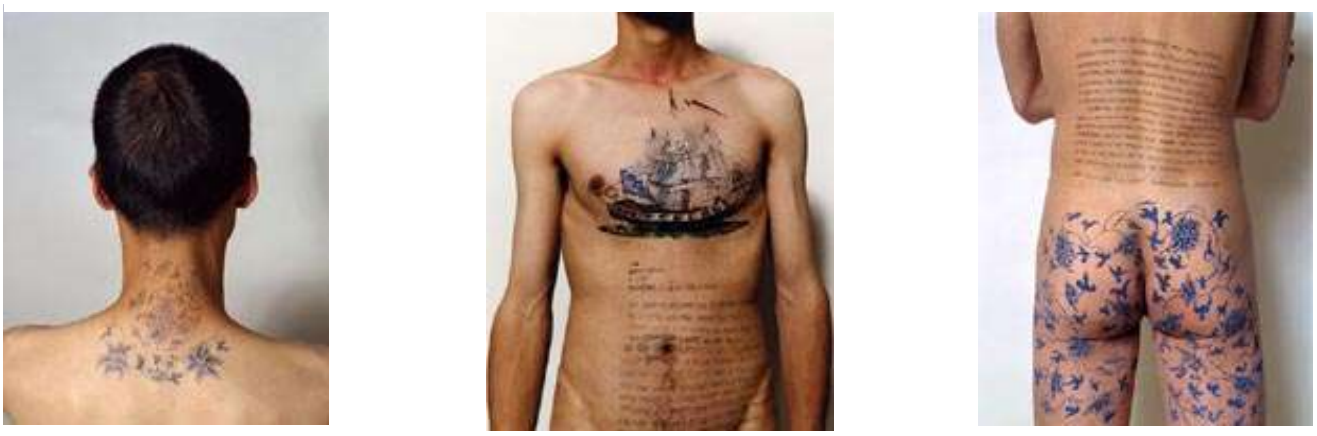


Dieter APPELT, *Image de la vie et de la mort*, Action avec glaise 1983. 1981-1983.

Ai WEIWEI, *Laisser tomber une urne de la dynastie Han*, 1995

Eglantine CHAUMONT, *Je tue le temps*, Les Halles de Schaerbeek, Festival Trouble 6, 2010

Valérie DELARUE, Photos de la performance dans la *Chambre d'argile*, 2010, Cité de la céramique à Sèvres, Corps au travail



Ni HAIFENG, *Sefl-Portraits as a Part of the Porcelain Export History*, 1999-2001

Performance

« Avec la céramique, la matière devient forme devant nos yeux, comme dans toute ma peinture d'ailleurs. Elle laisse voir le geste, la manière dont c'est fait, l'écriture même avec des mains, des doigts, des trous, des pouces. L'argile garde la mémoire de chaque caresse ou de chaque violence, on peut l'effleurer et il reste une petite trace ou donner un coup de poing qui occasionne une marque importante. La ductilité de l'argile est formidable. »

Miquel Barceló, ***Paso Doble,*** 2006

CoRps

« L’argile, matériau remarquable par sa présence dans de nombreux environnements naturels, est un déclencheur de l’imaginaire très efficace et largement sollicité en arts visuels et littérature. En effet, il porte depuis l’aube de l’humanité la trace de l’homme dans les mythes, de l’homme façonné dans l’argile par Déméter à la création du Monde des Dogons. De surcroît les quatre éléments, la terre, l’eau, l’air et le feu, sont indissociables du matériau et de ses mises en œuvre à travers les civilisations. Sa valeur symbolique est donc très forte.
L’argile engage une motricité et des gestes variés dans un rapport au corps tout entier ; de ce fait elle construit un vaste répertoire de ressentis, d’aspects visuels et tactiles à la fois. Sa mise en œuvre exige aussi l’ajustement du geste à l’intention dès lors qu’elle se manifeste. »

Loul COMBRES

Tête féminine de statue funéraire, début 4e s av J.-C. terre cuite, chypro-classique, Paris musée du Louvre

Augustin PAJOU, *Elisabeth Vigée-Lebrun*, 705 x 440 x 210 cm, Musée du Louvre

Auguste RODIN, *Tête de Camille Claudel coiffée d'un bonnet*, 1884, Terre cuite, 25,7 x 15 x 17,7 cm, Musée Rodin

Camille CLAUDEL, *La vieille Hélène*, Terre cuite, 1885, Musée de Nogent

André DERAIN, *Vieillard*, XXème siècle, terre cuite, 138 x 100 x 51 cm, Centre G. Pompidou, Paris

Honoré DAUMIER, Jean Pons Guillaume Viennet, 1832, Buste en terre cuite peinte, 19,9 x 18 x 14 cm Musée d'Orsay, Paris

François MUSSEL *Tête rose*

Dominique ANGEL, *Pièce supplémentaire*, 2008, Terre crue, Performance et installation au Musée de la Céramique, Rouen

Cécile RAYNAL, *Edouard*, 50 x 32 x 32 cm, 2013

Buste de Louis XV,
Fin XVIIIème, faïence,
Musée de la Céramique de Rouen

François RUEGG, *Confrontations II*,
Porcelaine, émail, lustre, 36 x 73 x 24 cm,
Sèvres, Cité de la céramique

Charlotte COQUEN,
Grès engobé, émaillé,
40x30x50 cm. 2014

Maxim VELCOSKY,
Ornament and Crime. 2001

Françoise VERGIER, *Les jeux de Il et de ELLE*, 2001-2003

L'été sous les traits de Cérès, 1893,
Musée de la Céramique, Rouen

Caroline CHENG,
Mandarin Butterfly Outfit, 2005

Michel GOUERY,
Andy, 20 x 15 x16 cm, 2007

Tête porte-perruque,
Vers 1700, faïence, 23,7 x 14,5 x 19,5 cm
Musée de la Céramique de Rouen

Figure

La question de la figure, et du portrait, est au cœur de la représentation. Dans la Grèce Antique, l'artiste modela les dieux à l'image de l'homme ou les représente en figures rouges et/ou noires sur les productions céramiques. Du statut de matériau pour des étapes préparatoires, ce matériau gagne ses lettres de noblesse au XVIIIème siècle avec BOUCHARDON et HOUDON

Kouros, vers 520 av J.-C.
Terre cuite et polychromie,
23 x 75 cm
Paris Musée du Louvre

Alexandre Ier de Blas,
Roi de Syrie entre 152 et 145 av J.-C.,
Terre cuite, Izmir, 30 cm,
Paris Musée du Louvre

Augustin PAJOU,
Ariane abandonnée par Thésée, 1789,
Sculpture terre cuite, 337 x 135 x 140 cm,
Paris Musée du Louvre

Aristide CROISY, *Orphée*,
1860 -1899, Esquisse en terre cuite,
23,5 x 7 x 9 cm Musée d'Orsay, Paris

DONATELLO, *Vierge et l'Enfant*,
15ème siècle, haut relief polychromie,
Terre cuite, 1020x740cm, Musée du Louvre

Jean-Baptiste CARPEAUX,
Ugolin dévorant le crâne de l'archevêque, v 1863, Esquisse en
terre cuite, 18,8 x 15 x 18,3cm, Musée d'Orsay Paris

Auguste RODIN, *Romeo et Juliette*,
Terre cuite, 1902, 56 x 27,5 x 23,5 cm

Fanny FERRÉ, *Personnages*, Terre cuite, échelle humaine

Wim DELVOYE, *Bustelli Twisted*, 2010,
Porcelaine, H.19 x l. 10 cm

Jessica HARRISON, *Mairi*, 2010,
Céramique, époxy résine peint, 19 x 13 x 13 cm

AES+F, *Europe-Europe* (détail), 2008,
Porcelaine 40 x 50 x 20 cm

Simona PEE, *Boy close*, 5, 78 x 7, 50 cm

Paolo SCHMIDLIN, *Platinum doll*, 2001,
Terre polychrome, échelle humaine

Joan CRETEN,
Sculpture Odore di Femina, 2007,
Porcelaine pâte de Sèvres, chamottée et émaillée, 92 x 55 x 43cm

Françoise QUARDON, *Letters are Weapons*, 2006,
Installation au Musée des Beaux arts de Rouen

Carole CHEBRON, *Les soucis*, Porcelaine, son et parquet, 2006

Représentation du corps Le matériau terre invite à la construction. La représentation du corps humain trouve son expression la plus évidente dans la sculpture et le modelage. Si de nombreux artistes se sont inspirés des caractéristiques du corps pour donner forme à leurs créations, comment amener les élèves à s'en inspirer également ?

Apollon musicien, Héra et Prométhée, Dionysos et les ménades

Assemblée des dieux Hermès, Athéna, Zeus, Héra, Arès

Giuseppe PENONE, *Le Souffle 6*, 1978,
Terre cuite, 158 x 75 x 79 cm, Collection centre G. Pompidou

"Avec les *Souffles* sculptés, je voulais à nouveau réaliser quelque chose de mythique. Rendre solide ce qui est immatériel, comme le souffle, c'est une contradiction, et la contradiction est toujours un élément excitant qui stimule l'imagination." ("Entretien avec Giuseppe Penone", art. cit.)

Reprenant l'ancien mythe biblique de la Création où le souffle de Yahvé est donneur de vie, comme aussi le mythe grec de Prométhée et d'Athéna où le souffle de la divinité anime la matière inerte, l'artiste est celui qui donne vie à la matière, lui insufflant l'*anima*. Le choix de l'argile comme matériau de l'œuvre, ainsi que la forme qui correspond à une sorte de jarre, vont dans le sens du mythe. Le vase que le potier crée autour du vide qui le constitue est, en Occident, le signifiant par excellence de la création. (Cf. François Jullien, "Vide et plein", in *La grande image n'a pas de forme*, Seuil, 2003).

Les acteurs : deux mains et une petite boule de terre à modeler

De la terre, matière première, naît sous nos yeux, en temps réel, un personnage — un petit bonhomme — un homme.
Deux mains s'affairent autour de lui, le modèlent, le manipulent, le pressent et le caressent, lui donnent forme humaine — et, en sortant du cadre, l'abandonnent à sa vie et à notre vue.

Prendra-t-il vie ? Se lèvera-t-il, se mettra-t-il à bouger ?
Il est allongé, paisible, dans un sommeil hors de la vie
Dans un souffle suspendu.

Les mains réapparaissent comme pour le ranimer, le soulèvent, le présentent-le compressent et le retransforment en boule.

L'artiste démiurge
La Création
Prométhée
Le Golem
Retour à la matière première

Jakob GAUTEL, *Matière première*, 1999

Boris LEHMAN, *L'homme de terre*, film 16 min, 1989

Boris LEHMAN, *L'homme de terre*
Synopsis

A partir de la construction d'une sculpture «grandeur nature» en terre figurant le réalisateur, Boris Lehman imagine une histoire qui met en scène un sculpteur (Paulus Brun) aux prises avec une commande impossible. L'homme de terre se «golemise», prend vie dans la campagne, et finit par mourir sur une scène d'opéra.
Golem signifie en hébreu «masse informe». Dans le judaïsme, l' apparition du terme remonte au Livre des Psaumes. Il s'agit tantôt d'un être inachevé ou dépourvu de forme définie, tantôt de l'état de la matière brute. Ainsi, le Talmud appelle-t-il parfois Adam «Golem» quand il veut faire allusion aux douze premières heures de sa vie: il s'agit là d'évoquer son corps encore dénué d'âme.
Le Golem renvoie au mythe de Prométhée, qui aurait façonné avec de la terre et de l'eau (certains disent avec ses propres larmes) le corps du premier homme.

Mythologie

« L'homme est de la terre en marche » proverbe ketchua, in Michel Piquemal, *Premier livre de sagesse*, Albin Michel, 2001

Musée de la Céramique de Rouen
Thème : La représentation de la mythologue en faïence
Mythes et religions inspirèrent les céramistes qui traitèrent ces sujets avec virtuosité.
Cf. Dossier pédagogique du service des publics des musées de la ville de Rouen : http://eculturel.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/1103-Ceramique-mythologie.pdf

Musée départemental des Antiquités de Rouen
Thème : Dieux grecs
Cf. Dossier pédagogique du service des publics et de la communication du Musée départemental des Antiquités de Rouen : http://www.museedesantiquites.fr/dossier-grece.html

ObJeT

Mot d'origine grecque : **keramos signifie « argile »**.

Le terme générique de céramique désigne l'ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d'une cuisson à température plus ou moins élevée.
La céramique est le premier « art du feu » à apparaître, avant le travail du verre et du métal, à la fin de la préhistoire, au Néolithique.
La céramique est non seulement un marqueur culturel dans la plupart des sociétés mais aussi le matériau le plus abondant que l'Homme ait créé.
Utilitaire ou expression artistique, elle reflète les changements des modes de vie et témoigne des progrès techniques (maîtrise des quatre éléments naturels -la terre, l'eau, le feu et l'air.) Elle restitue les coutumes, les habitudes alimentaires et les pratiques cultuelles d'un peuple à une époque donnée.
Objet du quotidien, sujet d'étude ou œuvre d'exception, la céramique demeure une source inépuisable d'inspiration.

Sèvres, Cité de la Céramique

Cratère à rouleaux à figures rouges,
4ème siècle av J.-C.
céramique, terre cuite, Italie du sud, 850 cm

Karl LAGERFELD, *Ciboure 5*,
photographie

Vases, Age de Bronze,
Musée Départemental des Antiquités de Rouen

Vase globulaire, 200 av J.-C. à 900 ap. J.-C.,
Terre cuite, 0.170 m, Sèvres cité de la céramique

Gabrielle WAMBAUGH, *My Pot*, 2004, Musée des Beaux-arts de Rouen

Marc CHAGALL, *Le Songe*, 1952, vase, pièce moulée,
terre blanche, décors engobes et oxydes, h. 33,5 cm

François MUSSEL, *Enfer*, Céramique pour table

Coupe à yeux,
Musée Départemental des Antiquités de Rouen

Bernard PALISSY,
Bassin de Décor de rustiques figulines, début
XVIIème, terre vernissée,
Rouen Musée de la Céramique

Bouteille Nénuphar, Manufacture d'Edme Poterat, 1647, Faïence, et, *Albarelli*, Rouen, atelier de Masséot Abaquesne, vers 1545, Faïence, Musée de la Céramique Rouen

Caroline ANDRIN, *Boire dans les mains d'un inconnu*, porcelaine coulée dans un gant, support de salle de bain

Emmanuel ANDRE, 2014

Frédérique LUCIEN, *Céramiques dégourdies*, 2003

Patricia GLAVE, *Gourde de la femme au pèlerin*, 2002

Pucci de ROSSI, *Vase, Ecrous et boulons*, 2012

Pierre SOULAGES, *Vase*, 2000-2008, 66 x 34,5 cm

Paul Armand JETTE, *Jattes de recueillement*, 2005. Manufacture de Sèvres, Musée du Louvre

Jean-Pierre VIOT, *Tulipes*, Porcelaine, 2006, 13x14, 20x13, 10x10, 15x12, 18x16 cm

Vase originel Ce chapitre rassemble les travaux sur le contenant, dans une démarche évoquant parfois le «vase premier » ou l'origine supposée de tout travail lié à la terre cuite.

Tom SCHMELZER

Françoise QUARDON
Délices des Harpies. Porcelaine de Sèvres. 2008

Ugo LA PIETRA, *Sans titre*, Porcelaine

Lucia BRU, *Sans titre*, Tabouret, 2001, porcelaine

Bas WARMOESKERKEN, AAAA, *Red revisited*, service à diner, 2006

Cafetière fenouil, Sèvres Léon Kann, 1898,
Rouen Musée de la Céramique

Ineke HANS, *Black Gold*,
Originals, coffee pot and cups, 2002, Porcelaine noire

Ariane PRIN, *Water cups fountain*, 2013

Kristin MAC KIRDY, *Coffre*, 2012

Izhar PATKN,
Time Clipping the Wings of love, Sevres plates, 2011

Claire MAYET, *Meret*, 2013, vers 2013,
Faïence, H.8 x diam 13 cm

Caroline ANDRIN, *De l'emballage à l'objet*, 2005

Vase carré aux cariatides, Sèvres, 1880,
Rouen Musée de la Céramique

Kristin MAC KIRDY, *Bone*, 2012, Pâte tendre,
Variante de celle du XVIIIème siècle, Peinture et or pur, L. 58, h. 20, P 30 cm

Louise BOURGEOIS, *Fallen Woman*, 1990- 2000

Design Dès l'âge néolithique, la céramique a été utilisée comme matériau de construction à travers le monde. Grâce à ses qualités naturelles et avec des innovations techniques dans le processus de fabrication, la céramique est considérée aujourd'hui comme un matériel superbe permettant des projets novateurs.

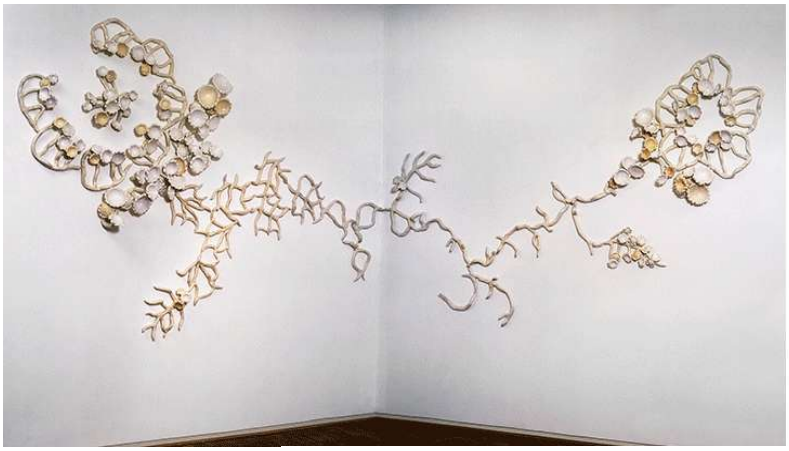
Paolo POLLONIATO, *Off road*, vers 2013,
Faïence, diam. 118 cm

Gabriele WAMBAUCH, sculpture19

Grégoire SCALABRE, *Cinétique*, Porcelaine

Arnold ANNEN, *Puls Ceramics*, Porcelaine, 2010

Nakashima HARUMI, *Froms that Inverse and Multiply*, Porcelaine 2014



Alice RIEHL, *Décrocheté*, détail, Installation mars 2014, 6 x 2 m

Frank LOUIS, *Fibromata Pendulantes*, 2005

Charlotte COQUEN, *Restes*, 2012,
Installation de deux pièces en terre noire émaillée, 38 x 50X h42cm chacune.

Pierre GUILLOTEAU, *Endosymbiotes II*, grès, 2014, 3 pièces 50x45x60 cm, 55x45 x60 cm, 60x45x60 cm

Patricia GLAVE, *Entre les lignes, entre les mots*, 2001,
Installation au Musée des Beaux-arts de Rouen

Philippe GODDERIDG, *Les Incongrues*, 2000, raku, fil de fer, 30 x 12 cm

Conny POLS, *Come out*, 2013,
Terre noire et lin, H. 29 x l. 26 cm

Sculpture et installation La pratique de la céramique permet d'aborder les notions de sculpture, installation, l'*in situ*… notions qui peuvent être abordées en classe avec les élèves.

Michaële-Andréa SCHMATT, *Fumana Couche*, 2005,
Céramique émaillée brodée, vêtement, 21 x 21 cm

Laurent CASTRE, *Dépouille aux fleurs Bleu de Delft*, 2012,
Porcelaine, glacure, décalques, or, clous, 40 x 38 x 14 cm, édition de 5, Collection permanente

Valérie DELARUE, *Vanité aux corolles*,
Faïence émaillée et oxydée, 58x 30 cm, 2006, Musée de la Céramique de Rouen

Ghislaine VAPEREAU. *Le Generateur 13 Disarace*

Carole CHEBRON, *Bio*, 2003

Myriam MICHITA, *Sur l'île au trésor*, 2011,
Biscuit de porcelaine et crâne en biscuit avec oiseau, 83 x 46

Caroline ANDRIN, **Anatomie de la ville**, *Étiquette n° 57*, 18.02.2003, et *Objet n 57*, 2013

Caroline ANDRIN, **Anatomie de la ville**, *Exposition X*, Change Gallery, détail et vue d'ensemble de l'installation, 2013

Caroline ANDRIN, **Anatomie de la ville**, *Exposition X*, Change Gallery, détail et vue d'ensemble de l'installation, 2013

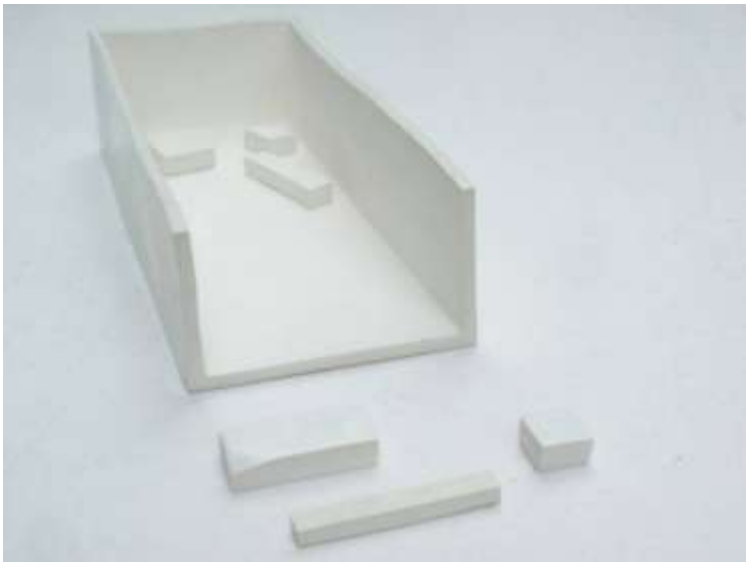
Natures mortes & Vanités

Ce thème, largement exploité par les peintres du XVIIème siècle est repris aujourd'hui par bon nombre d'artistes contemporains. La céramique est une technique parmi tant d'autres au service de cet universel et éternel thème : quelques soient notre naissance, notre chemin, notre rang, notre richesse, tout n'est que vanité, illusion, futilité, éphémérité, puisque la mort nous attend au bout du tournant. *Vanitas vanitatum et omnia vanitas.*, dit l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem.

Lieu Céramique

Les artistes protéiformes portent des projets artistiques et plastiques qui exploitent d'autres moyens d'expression intrinsèques au médium céramique abordant ainsi les notions d'espace et de lieu. Ils questionnent la condition de la sculpture dans ses enjeux et sa nature. Ainsi, dans cette thématique sont soulignés les tensions et relations entre le lieu et l'œuvre. La pratique de la céramique, de son inspiration à son processus de fabrication selon les étapes de réflexion, permet de créer des formes, maquettes, expériences, parcours… qui induisent une réflexion sur l'espace, le lieu. L'œuvre étant parfois le lieu lui-même. En utilisant ce médium, comment donc amener nos élèves à s'interroger sur les notions autour du lieu: la classe, leur établissement, leur lieu de vie, l'espace qu'ils traversent dans leur quotidien ?

Ugo LA PIETRA, *Muséo*, 1960 - 2008, Maquette, céramique, 20 x 31 x 17 cm, et, *Casa per uno scultore*, 1960 - 2008, Maquette, céramique, 16,7 x 24 x 17,7 cm



Lucia BRU, *Sans titre*, 2010, porcelaine

Clémence VAN LUNEN, *Le musée d'art contemporain*,
Faïence, 2009, l.47 x h.36 x L44 cm

Anne et Patrick POIRIER, *Les Ruines d'Egypte*, 1979, porcelaine dure nouvelle,
Manufacture de sèvre, 155 x 485 x 210 cm

Jean-Antoine INJALBERT, *Poèmes idylliques païens en en terre cuite*, H. 0.585 x L. 1.138 x P 0.072, Musée Granet, Aix-en-Provence

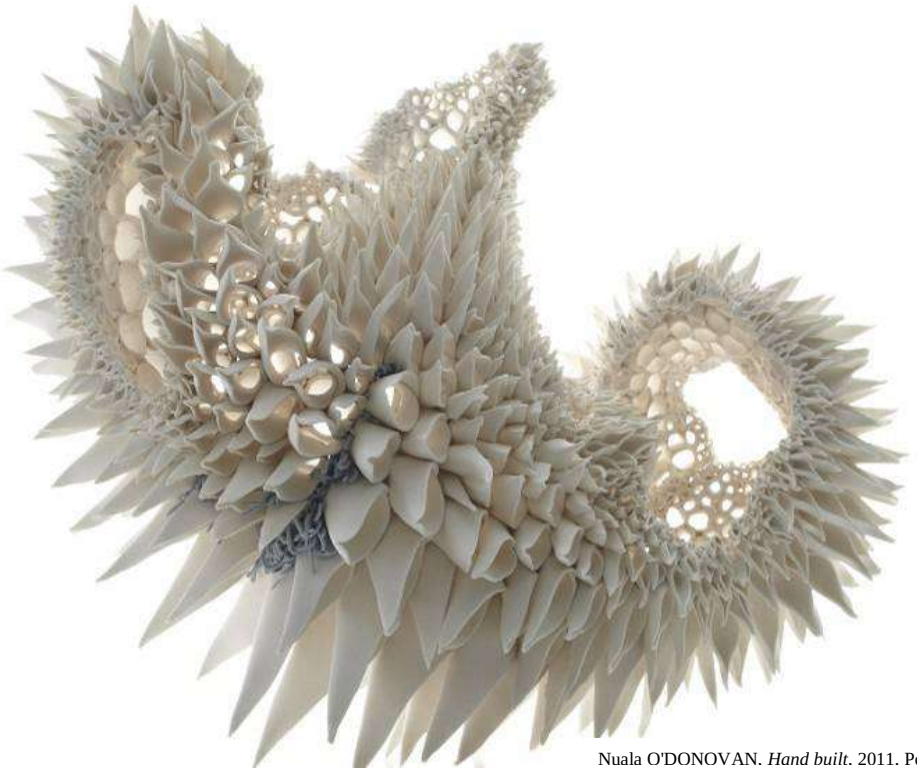
L'HISTOIRE DES MONUMENTS
En août 2009, j'ai réalisé une œuvre de 42 mètres de long, L'Histoire des monuments, à l'aide de 200 figurants, pendant quinze jours. Ce travail représente mon point de vue sur ce que l'on raconte des civilisations, des normes et des coutumes de la beauté, de la vertu Les figurants sont enduits de boue et placés dans des formes creusées dans le décor de la photo. Les traditions chinoises se transmettent d'une génération à l'autre, accompagnées de nombreux documents relatifs aux personnages historiques, de poèmes, de littérature, de tragédies Durant leur règne, les personnes de pouvoir ont l'habitude de dresser le résumé de leurs accomplissements. Chaque dynastie fait ainsi une interprétation de sa propre dynastie qui diffère des précédentes. Ces versions divergentes sont souvent indéniablement erronées.
Wang QINGSONG

Wang QINGSONG, *L'Histoire des monuments*, 2009, photographie de 42 mètres de long, 200 figurants enduits de boue placés dans des formes creusées dans le décor.

Armée de terre cuite de l'empereur Qin, Chine, exhumation en 1974 de 6000 chevaux et guerriers en terre cuite grandeur nature

Prune NOURRY, *Terracotta Daughters*, 2013

Architecture & Monument Amener les élèves à comprendre la diversité culturelle et patrimoniale par le biais de la matière céramique en construisant des ponts et des passerelles, de s'approprier des techniques nouvelles : comment élabore un palais, un ensemble urbain imaginaire, petite cité, un monument...



Nuala O'DONOVAN. *Hand built*. 2011. Porcelaine. 48 x 30 x 30 cm

Camille CLAUDEL, *La Vague*, 1897-1903, Marbre onyx, bronze, Musée Rodin, Paris

Clémence VAN LUNEN, *Blue Land scape*, Grès lustré, 2009, l. 70 x h. 50 x L. 70 cm

Johan CRETEN, *Petite vague pour Palissy*, 2008, Grès, 40 x 40 x 40 cm, Sèvres cité de la céramique

Gabrielle BAECILE, *Concretion 2*, 56 x 28 cm

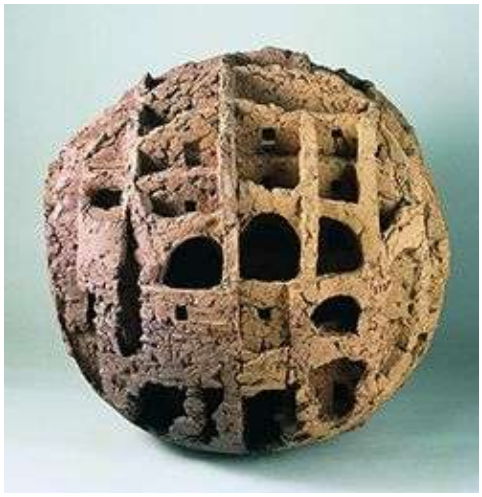
Noriko KURESUMI, *Sea of memory*, Porcelaine, 2013

Marie-Pierre LAMY, *Ex Argilia, Memento mori*,
Site du Gisacum, Evreux, 2010

Vase gourde, *paysage fluvial et fleurs de pavot*,
1876-1881, Manufacture Haviland, atelier d'Auteuil.

Sphère terrestre, 1725, Faïence,
Musée de la Céramique de Rouen

Francoise VERGIER, *Paysage 1*, Beauvais



Pierre BAEY, *Ville ronde*, sphère, 1995, Grès chamotté, d. 61cm

Quinette MEISTER,
Paysage céramique, 2005

Elmar TRENKWALDER, Musée des Beaux-Arts de Rouen, 2008

Jean-Pierre VIOT. *Paysage*. faïence. 2002. 29x40x28 cm

Frédérique BUREL, *Installation*, photo Bruno Maurey

...Créer un jardin, c'est travailler de plain-pied avec ses mains, transformer la terre, créer des parcours, des paysages en trois dimensions, paysager. C'est anticiper, planifier, texturer, parcelliser, construire, installer.
Concilier jardin et céramique, c'est ranger en un ordre assemblé, donner naissance… Frédérique Burel, telle Arachné, tisse des liens entre jardin et céramique, plantation et sculpture, travail in situ et travail d'atelier… bois, métal, végétaux, eau, lumière, air, argile biscuitée ou émaillée…
Ici l'artiste convoque tour à tour la fleur, le bulbe, la graine, le pistil, la courbe, la scarification, l'empreinte… Autant d'éléments qui se côtoient, se frottent, s'entremêlent, s'épousent, s'accouplent… Émergent. Un travail fécond et généreux...
...En véritable démiurge, elle « architexture » un univers poétique et champêtre de curiosité, dans un enthousiasme communicatif.
Corinne Laoues

Paysage

Désirée PALMEM, *Jérusalem*, Nonne, Famille, Police et Tracteur, photographie 75 x 60 cm, 2006

Veruschka Von LEHNDORFF, Bodypaint-Camouflage

Carreaux aux armes du Connétable Anne de Montmorency, et Plateau *Triomphe de Neptune*, Musée de la Céramique de Rouen

Ai WEIWEI, *Peindre sur une urne en céramique de 5000 av J.-C.*2010, Royaume-Uni

Wim DELVOYE, *Bouteille de gaz A78522*, 1988, Peinture émaillée sur bonbonne de gaz

Assiette Rouen, vers 1725, Faïence, 24,2 diam. Rouen Musée e la Céramique

Armoire de vaisselle de faïence, Musée de la Chartreuse, Douai

Wim DELVOYE, 1999, *Cabinet*, Installation d'une vitrine en bois avec scies circulaires et deux bouteilles de gaz

Wim DELVOYE, *Sam Blade*, 1988, Email polychrome sur scie circulaire

Liu BOLIN. *Draaon series Panel 3 of 9*. 118 x 150 cm. 2010

Adriana VAREJAO, *Figura de Convite*, 1997,
Huile sur toile, 200 x 200 cm

Plaque, *Chasse au sanglier*, Delft, 1670 - 1690,
Faïence, 33 x 40.8 x 0.8 cm, Musée de la céramique de Rouen

Emma HACK, *Building faca de Porto*, Building Facade - *L'Alambra*, *Plaza de Espana Seville*, Tapas Bar Façade, Madrid

Camouflage Camoufler, cacher, dissimuler… Ces notions ludiques et amusantes sont au service d'un projet plastique qui peut également prendre une dimension sérieuse ou dramatique.

Bestiaire

La représentation animale a depuis toujours intéressée les artistes et les céramistes. En effet, notre patrimoine en Europe est exceptionnel. Témoin de l'histoire des techniques et des civilisations, il permet aux élèves d'approfondir leurs connaissances sur les collections d'hier et aujourd'hui. Ce bestiaire foisonnant, d'abord figuratif, qui marqua l'histoire de la céramique, tend de plus en plus vers l'hybridation. Les artistes contemporains s'en sont saisis afin de créer des univers poétiques, drôles ou surprenants, peuplés d'animaux plus ou moins imaginaires. Cette entrée aborde les notions que les élèves peuvent border dans la pratique de la terre.

Sirènes, panthères et bouquetin,
Pyxide grecque en céramique, h: 16 cm,
VIème siècle av J.- C.
Musée départemental des Antiquités, Rouen

Cécile CLERON, *No Spring till now*, 2007, co édition avec Guillaume PRIEST, Sèvres, Cité de la Céramique

Marianne EGGIMANN, *Backemeister*, 2009, H 21 cm, Porcelaine

Paire de lions, début XVIIIème siècle, 75x 59x27 cm,
Rouen, Musée de la Céramique

Dagmar DE KOK,
Why hare does not have a long tail?
2013, Terre cuite, h.60 x L.30 x l.30

Zélie ROUBY,
Nature morte aux poissons, 2013,
grès chamotté et caisse en bois

Guidette CARBONNEL,
Harpie double face, 1960

José LEVY,
Le Cheval ailé aux roses, 2010,
Biscuit de porcelaine réalisé à la
Manufacture de Sèvres

Katarina KUDELOVA, *Contre Attaque*, 2010, Céramique émaillée et mèches

Uta LOLOCZEK, série de *Chihuahuas* en céramique, 2007

Sophie Favre. *Animaux domestiques, mon œil*. 2012

Françoise PETROVITCH, Exposition de ses œuvres en céramique *in situ*
Musée de la chasse et de la Nature, Paris, 2011 - 2012

Philippe PARROT-LAGARENNE, *Masque*, 2013

Marion DELARUE,
Bijou de chasse,
Neriage de grès blanc et porcelaine, 2009

Joana-VASCONCELOS, *Emmanuelle*, 2007

Marie DUCATE, *Les Chiens*, 2007, H 10 cm, faïence émaillée, collection privée

Représentation animale est l'occasion d'amener les élèves à aborder la question du bestiaire dans une pratique naturaliste, d'observer, de modeler et d'aborder la tridimensionnalité. La nature est source d'inspiration, une flânerie en extérieur et une complicité avec l'animal qui naît sous les doigts dans la classe-atelier.

Vase à ailes, aux armes des Salvi de Sienne ou Gentili de Florence, 1465, céramique hispano-mauresque, 600 x 226 cm, Paris, Musée de Cluny

Vase zoomorphe canard, 12e siècle - 14e siècle après J.-C. Pérou, terre cuite 0.180 m Sèvres, Cité de la céramique

Pichet ornithomorphe, vers 1720, Faïence, 307 x 16.7 x 9.4 cm Musée de la Céramique, Rouen

Pablo PICASSO, *Vase zoomorphe*, 1954, Dépôt National Picasso, Paris

Jean DERVAL, *Poisson-bouteille*, 1966

Wieki SOMERS, *High Tea Pot*, 2008, Porcelaine, fourrure de rat d'eau, acier inoxydable, cuir

Tom SCHMELZER, *The croco has a bawl*, Porcelaine, 2006, 87 x 31 x 15 cm

Huang-Yong-Ping, *Le tatou en morceaux*, Bêtes-off à la Conciergerie, 2005

Rhyton en forme de hérisson, Antiquité orientale, 13ème s. av J.-C.,
Terre cuite, Paris, Musée du Louvre

Marc CHAGALL, *Le pêché originel*, 1952,
Terre cuite partiellement vernissée

Zoomorphisme C'est la tendance à attribuer des caractéristiques animales à un objet. On observe cet intérêt dans le façonnage des objets en céramiques. Le bestiaire étant une source inépuisable et un répertoire riche de formes et d'aspect psychotique que les élèves seront menés à aborder en histoire et en pratique artistique.

Caroline ANDRIN, *Skin game*, metamorphoses, 2013

Simona JANISOVA, *Voodoo*, 2008, Porcelaine

Michaële Andréa SCHATT, Série *Animaux*, *Hybride 1*, 1999,
Céramique émaillée, 110 x 55 cm

Myriam MECHITA, *Les Cœurs sensibles*, pièce unique, 2013,
Porcelaine de Sèvres et platine, Sèvres, Cité de la Céramique

Myriam MECHITA, *I dream of a black dream*, 2011,
Porcelaine de Sèvres

Caroline ANDRIN, *Skin game*, metamorphoses, 2013

Liu XUE, *We are the world*, 2013, céramique

Louise BOURGEOIS, *Nature study*, 2005, Version plein or

Marianne EGGIMANN, *Stieregring*, 2010, H: 12 cm

Hybride Entre héritage culturel et pratique contemporaine, l'hybridation ou le métissage des espèces, des genres, des êtres, est lieu de questionnements sur l'acte de création lui-même.

Sollicitations

Mille et un palais	A la table des princes/princesses
À porter de mains	Un jardin de terre
Une main est le socle, l'autre l'outil	Archéologie du futur / Archéologie du quotidien
Univers	Objectif terre / Objectif Lune
Maquillage / camouflage	Le crayon de terre
Papier peint	Le creux, le vide, le plein
Pigments et engobes	Mémoire d'argile
Veaux, vaches, cochons...	Empreintes et traces
Envol d'oiseaux	Objets du quotidien
Animal hybride	Objet mou
Peau de terre	Terre habitée
Accumulation	Ce n'est pas d'pot !
Jarre à histoires	Jeux de mains, jeux de vilains
Un bloc à modeler	Peinture tribale
Mémoire d'un caillou	Voyage d'argile
Crayon de terre	La beauté des craquelures
Toucher & manipuler	Assemblage de terre et d'éléments naturels
Modeler	Empreinte d'objets ou de matières
A partir d'une boule de terre…	Brique comme socle
Tracer et inciser des signes	Créer du vide
Pincer, pousser, étirer, modeler	Le creux, le vide, le plein
Résistance et malléabilité	Reste !
Argile, support de décorations	Le cri
Le mou et le dur	Ballade zoologique
Apprivoise-moi !	Modeler un animal
Drôle de bestiaire	Les nuisibles céramiques
Des animaux très humains	Créatures…
Chiens jaunes et lapins roses	De la matière à la bête / De la matière à l'objet
Fouilles archéologiques	La main donne la forme
Vieilles cités	Paysage d'argile
Le statuaire pas très statique	Fleur de terre
Personnage mythologique	Polir au galet
La femme-poulet / L'homme-cochon	Installation dans mon jardin
Freaks	Camoufler le pot
Hybrides et compagnie	Une main de terre dans un gant de velours

Barbotinage : dessin dans la barbotine sur plaque de verre filmé par transparence par dessous, enregistrement des voix et commentaires.
La main, le geste : modelage à une seule main, la main comme porte-greffe (hybridation).
Décor de corps : la terre comme seconde peau, la peau comme support (peinture corporelle, parure-bijoux, coiffure), photographies de visages d'élèves.
Brique à brac : construction modulaire et architecture de terre (brique standard et mini-briquette pour maquettiste) installation.
Pas de bol ! : Se faire un contenant inutilisable.
Peau d'âne, peau de vache : la mosaïque fait le mur, une seconde peau-armure-mosaïque sur un animal en résine.
Terre d'empreinte : gravure sur terre et monotype
Objets de bouche et amuse-bouche : sucette, cuillère, pommes d'amour et autres gourmandises ...
Chimères exquises : sur le mode des cadavres exquis surréalistes, l'atelier modelage a hybridé et recomposé avec enthousiasme des dizaines d'animaux qui se retrouvent, chimères de céramique rouge, exposés sur la terrasse du restaurant scolaire et sur les remparts du lycée Jeanne d'Arc, Rouen. Arnaud Maufaugerat

Projet pluridisciplinaire

« L'homme est de la terre en marche »
Proverbe ketchua, in Michel Piquemal, Premier livre de sagesse, Albin Michel, 2001

L'argile offre de nombreuses pistes de travail en français, sciences, histoire et géographie et en éducation artistique, voici quelques orientations à partir de documents et de sites utilisables.
Sciences
Il y a au moins deux entrées intéressantes : appréhender l'argile en tant que matériau et interroger ses différentes mises en œuvre.
L'argile est une porte ouverte à la **géologie** car elle est présente sur tous les continents avec des caractéristiques complexes. Que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle locale une carte et une typologie des argiles sont souvent l'occasion de surprises inattendues. Les terres de la Puysaie ne sont pas identiques aux terres de Provence. Ses modes de décomposition selon les lieux, les roches d'origine et les climats vont faire naître des argiles plus ou moins plastiques, utilisables en artisanat et industrie ou non. Par exemple le kaolin donne la porcelaine, fine, dure alors que l'argile qui contient du calcaire devient une marne qui peut être inapte à la céramique.
Technologie
L'argile a de multiples **usages technologiques,** de la poterie néolithique au nez de fusée : l'argile alimentaire du néolithique, c'est la possibilité de cuire les aliments ; les archéologues, sociologues et ethnologues appuient leurs recherches sur un corpus d'objets alimentaires en céramique. Mais les objets utilitaires comme les pipes par exemple ou les jarres, jouets, instruments de musique, sont très utiles au pédagogue et au chercheur parce que présents très largement à la surface de la terre et à toutes époques. Aujourd'hui le Japon fabrique des couteaux remarquables en céramique et les fusées sont équipées de plaques d'argile pour résister à l'échauffement de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Dans le même temps les enfants d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe fabriquent des poupées, des toupies, des ocarinas et des dînettes en terre aujourd'hui comme hier.
Histoire et géographie
L'argile marque des itinéraires au fur et à mesure des évolutions techno-logiques et culturelles.
Les civilisations prestigieuses, égyptiennes avec le canopée, précolombiennes avec les poteries anthropomorphiques, africaines avec certains masques, ont utilisé ce matériau pour des productions esthétiques et symboliques. Parmi les objets funéraires un grand nombre sont en céra-mique, ce qui renvoie au domaine de **l'histoire, l'archéologie, la socio-logie et l'art**.

Ces productions artisanales ou industrielles ont un poids économique et technique qui « marquent » certains pays ou certaines régions : les santons de Provence sont aussi significatifs que le botijo espagnol ou le bol à thé japonais. Ces savoir-faire deviennent parfois un art populaire ou du design. Picasso fait œuvre de céramiste comme Miró, les fabricants de brique de Tozeur, eux, fournissent la matière première d'une architecture originale.

Architecture et urbanisme

L'architecture et l'urbanisme utilisent largement l'argile, la céramique, des maisons de terre du pays Dogon aux azulejos ou zelliges des décors muraux. Le mobilier urbain, les fontaines sont omniprésents autour de la Méditerranée. Les toits de tuiles vernissées donnent à l'Hospice de Beaune une touche décorative et fonctionnelle qui l'identifie de suite comme le *trencadis* que Gaudi met à l'œuvre dans le parc et dans les pinacles du palais Guell de Barcelone.

Médecine

Elle se sert de l'argile pour nous garder en bonne santé. Par exemple on trouve tout un répertoire d'usages de ses propriétés défini par les couleurs des terres ainsi qu'en cosmétique et soins de beauté. La psychanalyse et les psychothérapies offrent un autre regard sur ce matériau, parce qu'il engage le corps dans un contact particulier très fort en ressentis, en se *« salissant »* les mains, mais aussi parce que ce matériau malléable nous met en situation de créer à volonté des modelages figuratifs ou non à l'égal des dieux.

Littérature

Elle est largement nourrie par l'argile. Philosophes, poètes et écrivains en ont été inspirés, la pensant parfois comme boue et l'associant symboliquement aux quatre éléments. Bachelard ou Neruda par exemple nous proposent des textes intéressants. Les mythes et les textes religieux constituent des ressources pédagogiques très riches. La poésie de Neruda ou Guayasamín offrent la possibilité d'inclure une langue étrangère au collège et au lycée.

Arts visuels

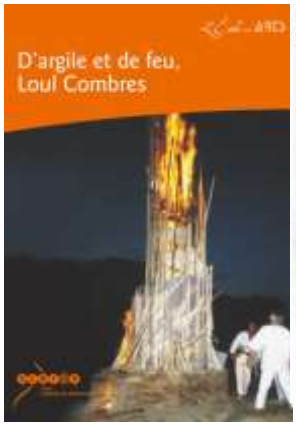
Enfin les arts utilisent largement l'argile, des peintures corporelles aux céramiques grecques à fond noir ou rouge, de la Tanagra antique aux installations les plus novatrices. Un grand nombre de couleurs de peinture vient directement des argiles, leur nomenclature atteste de cette diversité : l'ocre peut être jaune ou rouge ou naturel et le peintre choisit entre terre de sienne et terre de sienne brûlée pour des effets colorés précis. Qui sait que le crayon inventé par Monsieur Comté contient de l'argile ? C'est repérable dans la sanguine, pastel brun rouge, mais plus du tout dans les crayons classiques. La saga de cette invention nous ouvre les yeux sur cet aspect inattendu. N'oublions pas la fabrica-tion d'instruments de musique à percussion ou à vent, traditionnels ou expérimentaux.

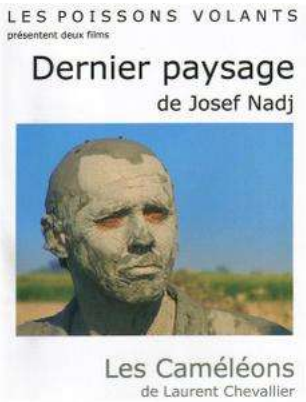
Une filmographie importante existe sur l'argile, de la fiction au documentaire, du film ethnologique au film d'artistes Il est intéressant de l'envisager comme source documentaire mais aussi en tant que production cinématographique comme le préconise le programme de l'éducation artistique de l'école au lycée.

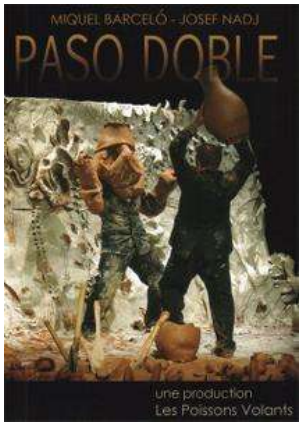
D'argile et de feu, Loul Combres, Scéren

Coin des curieux

Filmographie







Films d'animation

Claytown, David Fleischer, USA, 1924 (1er film d'animation)
Ruka ou la main, J. Truka, 1965
Les possibilités du dialogue, Jan et Eva Svankmajer, 1982
La Saga des glaises, David Ferré, France, 1991
L'amphore et le potier, France, 1999
Les argiles se transforment, France 1999
Angel, terre de chaire, David Ferré, France, 2000
Des profs à noisettes, Pauline Rebufat, 2000
Les Poulies d'argile, conte de Noël illustrés, histoires animées d'enfant
Rêve de boue, David Ferré, 2009

Vidéos

« L'Homme d'argile » *www.youtube.com/watch?v=wJkcqfyVAOE*
Emmanuelle SELLIER *emmanuel-sellier.blogspot.com/p/**performances**.html*
Valérie DELARUE *vdelarue.free.fr/video-**performances**/video-**performances**.htm*
Olivier DE SAGAZAN *www.foutraque.com/inter.php?id=144*
Alain KIEFFER *alainkieffer.eklablog.com/**performances**-artistiques-c461400*
Pierre GUILLOTEAU *guilloteau.free.fr/extraits/2012/images/renetre.pdf*
« Paso doble » par Miquel Barceló et Josef Nadj *blog.matoo.net/index.../paso-doble-par-miquel-barcelo-et-josef-nadj/*

Sitographie de lieux culturels

Centre de la céramique : http://www.keramis.be/
CRAFT, Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre : http://www.craft-limoges.org/
IEAC, Institut Européen des Arts Céramiques : www.arts-ceramiques.org/
Association Céramique de La Borne : http://www.laborne.fr/
Musée de Sèvres, Cité de la céramique : http://www.sevresciteceramique.fr/site.
Musées de la Céramique, Rouen *:* http://museedelaceramique.fr/fr et www.boutiquestalents.com/fr/
Musée départemental des Antiquités de Rouen : www.museedesantiquites.fr/
Musée Adrien Boucher – Limoges : http://www.musee-adriendubouche.fr/
Musée des arts décoratifs – Paris : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/
Musée national de la Renaissances – Ecouen : http://www.musee-renaissance.fr/
Musée de Cluny, Paris : http://www.musee-moyenage.fr
Biennale internationale de la céramique de Châteauroux : http://aaar.fr/annuaire/biennale-internationale-ceramique-chateauroux

CHN Céramique Haute-Normandie
Ancien blog, très fourni: http://ceramique-haute-normandie.over-blog.fr/
Nouveau blog: http://www.ceramique-haute-normandie.fr/

Sitographie de plasticiens

Ai WEIWEI http://*www.aiweiwei.com/*

Ailincai ARINA *1#*

Albreht IVAN, *http://www.albreht.com/*

Alex FRANCÉS http://www.alexfrances.es/

Alexandra ENGELFRIET http://www.alexandra-engelfriet.nl/#_blank

Anne BARRÈS http://www.mercieretassocies.com/artiste.php?id=22 et reportage http://cargocollective.com/a-girardi/#reportage-Anne-Barres

Anne et Patrick POIRIER http://www.anne-patrick-poirier.com/

Bas WARMOESKERKEN http://www.warmoeskerken.nl/

Boris LEHMAN, *L'homme de terre*, http://www.borislehman.be/pages/filmo.html

Carole CHEBRON http://www.carolechebron.com/

Clémence VAN LUNEN http://www.clemencevanlunen.eu/

Combres LOUL, *http://loulcombres.fr/*

Désirée PALMEN http://www.desireepalmen.nl/

Derouchka VERUSCHKA http://www.veruschka.net/

Dieter APPEL http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr/exposition/autour_exposition.php?id=59

Dominique ANGEL http://www.documentsdartistes.org/artistes/angel/

Elsa SAHAL http://www.elsasahal.fr/

Emma HACKE http://www.emmahackartist.com.au/

Emmanuel ANDRÉ http://en-travaillant.blogspot.fr/2014

Fanny FERRÉ http://atelier-artiste.pagesperso-orange.fr/fanny-ferre/

Farida LE SUAVÉ http://www.faridalesuave.fr/

François MUSSEL http://www.francoisemussel.com/

Françoise PETROVITCH http://www.francoisepetrovitch.com/

Françoise VERGIER http://www.francoise-vergier.com/

Frédérique BUREL http://frederiqueburel.fr/index.html

Gabrielle WAMBAUGH http://www.wambaugh.us/

Grégoire SCALABRE http://cargocollective.com/scalabre

Ineke HANS http://www.inekehans.com/studio/work/group/136

Jakob GAUTEL http://www.gautel.net

Javier PEREZ http://javierperez.es/anatomia-del-deseo/

Johan CRETEN http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=17

Joana VASCONCELOS http://*www.joanavasconcelos.com/*

Joris LAARMAN http://www.jorislaarman.com/

Karl KAGERFELD http://www.karl.com/

Liu BOLIN http://www.liubolinart.com/

http://www.galerie-photo.com/liu-bolin-art-camouflage.html

Louise BOURGEOIS
http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=300&PHPSESSID=7dba6df35aae0d6d951508c85f91c8

Loul COMBRES http://loulcombres.fr/

Lucia BRU http://www.luciabru.com/

Marcel DINAHET http://www.dinahet.net/

Michaële-Andréa SCHATT http://michaeleandreaschatt.fr/

Miquel BARCELO http://culturebox.francetvinfo.fr/les-terres-de-feu-de-miquel-barcelo-au-musee-de-ceret

Ousmane SOW http://www.ousmanesow.com/mac/index.htm

Pablo PICASSO http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Pablo-Picasso.html

Paul Armand GETTE http://www.paularmandgette.com/

Philippe GODDERIDGE http://www.philippegodderidge.com/

Pierre GUILLOTEAU http://guilloteau.free.fr

Quinette MEISTER http://quinette.meister.free.fr/recherches.php?page=8&cat=999&id=214

Sander LUCAS http://www.lucasenlucas.com/

Simona JANISOVA http://www.simonajanisova.sk/

Stéphane CHOQUET http://stephanechoquetdesign.wordpress.com/ceramique-extrusion-2/

Ugo LA PIETRA http://www.ugolapietra.com/

Valérie DELARUE http://www.valeriedelarue.com

Véronique AIRIEAU http://veronique.airieau.free.fr/

Wang QINSONG http://www.wangqingsong.com

Wieki SOMERS http://www.wiekisomers.com/

Yong-Ping HUANG http://huangyongpingspace.blogspot.fr/p/expositions.html

Maison des arts « Solange Baudoux », Evreux

CHRONIQUES CÉRAMIQUES / CERAMIQUES CHRONIQUES

Denis GOUDENHOOFT

Marie-Pierre LAMY

Denis GOUDENHOOFT, Détail

Détail

Installation obiets en terre cuite

Détail

Emmanuel ANDRÉ, Détail

Installation des œuvres d'Emmanuel ANDRÉ

Emmanuel ANDRÉ, Installation

Marianne REQUENA, Vue d'ensemble

Pierre GUILLOTTEAU, Détail

Pierre GUILLOTTEAU, Détail

Christine CADOREL, Détail

Marianne REQUENA, Détail

Marianne REQUENA, Vue d'ensemble

Pierre GUILLOTEAU, Détail

Vue de l'exposition dans les petits salons de la Maions des arts « Solah=ge Baudoucx »

Glossaire

Argile : vient du mot latin « argilla », et du mot grec « argil(l)os » roche sédimentaire résultat de la décomposition de roches, contenant surtout de la silice et de l'alumine. Elle est imperméable et malléable. Sa composition dépend de la roche décomposée. Il y a donc des argiles et non une argile et ses couleurs seront très variables selon ce qui la constitue et son état (sec, humide, cru, cuite). En géotechnique on nomme argile les matériaux dont les particules (la granulométrie) sont inférieures à 2 microns.

Azulejos : carreaux de faïence émaillée que l'on trouve en Espagne (importés par les Arabes) et au Portugal.

Barbotine : mélange d'argile et d'eau, indispensable pour le collage de la terre et la fabrication de forme par coulage. Pour assembler des éléments de terre il faut recouvrir les parties à coller de barbotine, à la consistance d'une pâte à crêpe, après les avoir striées, puis les appuyer l'une contre l'autre et lisser la collure au doigt.

Botijo : cruche en terre cuite poreuse typique d'Espagne pour boire l'eau « à la régalade » (sans toucher les lèvres) avec une anse, un bec pour boire et un orifice pour l'air. L'eau y reste fraîche par évaporation.

Céramique : vient du mot grec *keramos* (tuile, morceau de terre cuite, terre à potier). Ce mot désignait soit une ville d'Asie Mineure soit Céramus, fils d'Ariane et de Bacchus, créateur de la poterie. C'était aussi le quartier des potiers d'Athènes. Tout objet d'argile qui est cuit est une céramique. Celui qui la fabrique est un céramiste.

Chamotte : argile réfractaire cuite et broyée

Cire : elle se passe sur les poteries non émaillées qui viennent de sortir du four pour les nourrir, renforcer les couleurs et contribuer à l'imperméabilisation de l'argile cuite.

Colombin : c'est un boudin étiré de terre. Pour le faire on fait rouler la terre sous les deux mains dans un va-et-vient, tout en écartant les mains. Les colombins se superposent entre eux pour monter une pièce au colombin. On s'en sert aussi pour étirer des anses, concevoir des décors en relief collés sur le modelage
(à) Cuir : consistance de l'argile en cours de séchage encore humide mais ferme. Quand on passe le pouce sur la terre elle se lisse facilement. C'est un moment idéal pour colorer l'argile, la polir, l'inciser… etc.

Cuisson : c'est une étape nécessaire après le séchage de l'argile pour la rendre définitivement dure. On cuit dans un four adapté aux pièces et à l'argile. Les modes de cuisson les plus utilisés sont le bois, le gaz et l'électricité. Il faut respecter un plan de feu qui donne les étapes pour monter en température. On passe lentement du petit feu au grand feu par exemple. On met les pièces dans une « chambre » et il existe des mots amusants comme « biscuit » (pièce cuite sans émail) ou encore « dégourdi » (première cuisson de la porcelaine avant de l'émailler) pour parler de la terre cuite.

Enfumage : provoque des fumées par des végétaux frais introduits dans le four avant de le refermer. Cette cuisson « en réduction » change l'aspect des pièces, leur couleur par la fixation des fumées dans l'argile. Si on protège des parties de la surface des pièces on obtient un décor par « réserve » à ces endroits. C'est nécessaire pour les « lustres ».

Engobe : barbotine utilisée pure ou mélangée à d'autres argiles colorées et à des oxydes pour décorer les céramiques. On la dépose sur l'argile encore humide au pinceau ou par trempage, vaporisation ou coulure. Un engobe de kaolin blanc contraste avec l'argile rouge par exemple. On peut la retravailler par grattage ou incision pour faire réapparaitre la couche du dessous, c'est le sgraffite. Les couleurs changent à la cuisson.

Four : construction pour cuire les pièces en argile, il peut être de formes et de tailles très variées selon les pièces à cuire, la nature de l'argile et les températures à atteindre. Le four à bois est constitué le plus souvent de trois parties : un foyer, une chambre et une cheminée. On entre les pièces dans la chambre par une porte de chargement. *Plusieurs mots précis désignent certaines parties :*
– alandier : c'est le nom du foyer, là où est le feu, le cendrier est sous la grille où l'on pose le bois,
– carnau : passage pour la circulation du feu,
– chambre : c'est l'intérieur du four où l'on dépose les pièces les unes contre les autres pour que le feu circule à travers, on recouvre les pièces du haut de tessons déjà cuits,
– cheminée : elle est au sommet du four pour faire sortir le feu, parfois il n'y a pas de cheminée mais un simple trou, c'est le four « à ciel ouvert »,
– regards : petits orifices dans la construction du four pour surveiller la cuisson à l'intérieur du four, en particulier la couleur des pièces. On les bouche avec des carottes d'argile crue pour garder la température dans la chambre du four.

Faïence : poterie ornée d'une glaçure (émail ou vernis cuit transparent qui rend la poterie imperméable). Le nom vient de Faenza, ville d'Italie célèbre pour sa céramique à la Renaissance.

Grès : terre qui se cuit vers 1280°, se vitrifie et devient imperméable et dure. Les grès sont ivoire, beiges, bruns ou gris.

Kaolin : terre très blanche qui est la base de la porcelaine. On l'appelle aussi terre de Chine à cause du mot « Kao-ling », lieu où elle a été découverte.

Lustres : décor obtenu par la cuisson « en réduction » de dépôts métalliques ; il donne des irisations et des reflets.

Modelage : donner une forme à l'argile.

Outils :
– galet : sert à polir l'argile « à cuir », il vient de la Durance. Pour devenir lisse il faut le préparer en le laissant s'user tout seul dans une poche de vêtement.
– épine d'oursin et tout ce qui peut graver, s'enfoncer, racler… Celui du film vient de l'île Maurice.
– vaporisateur : il sert à projeter la couleur sur la pièce à décorer.
Il faut aussi une cuvette et une éponge pour l'eau, les mains restent toujours mouillées pour le tournage.
– la mirette : outil au manche de bois, souvent du buis avec une boucle de métal rigide à chaque extrémité pour creuser et évider l'argile. Elles sont de toutes formes.
– l'ébauchoir : outil en buis qui sert à modeler et sculpter l'argile. Les ébauchoirs ont des formes très variées.
– l'estèque est en bois, en plastique, en ardoise ou en en métal. On l'applique contre le pot qui tourne pour affiner la forme et la lisser. Tout objet lisse et régulier peut servir d'estèque, comme le bord d'un coquillage ou une carte de téléphone.
– le tournassin : outil à lame métallique fixée sur un manche pour le tournassage pour enlever ce qui est en trop ou mal fini quand la terre crue est ferme.

– tour : machine-outil dont la girelle (disque rond horizontal) permet de façonner l'argile par rotation ou tournage.

Oxydes : ce sont des éléments mélangés à l'oxygène qui donne des poudres de couleurs. Ces mélangées à l'engobe blanche vont créer toute une gamme de couleurs. Par exemple l'oxyde de cuivre donne des bleus verts ou noirs, l'oxyde de fer donne des rouges, jaunes, ocre, bruns, noirs, verts et bleus. Le rutile vient du titane et donne du jaune ou du gris bleu.

Point quartz : à 573° l'eau s'évapore définitivement de l'argile qui ne peut plus redevenir malléable.

Polissage : lissage ou finition de l'argile dite « à cuir ». C'est un très vieux procédé de décor : une engobe colorée, par exemple, déposée à la surface est lissée avec un galet, ou on polissoir ou encore la main. Les molécules de la couleur s'écrase dans l'argile et la surface devient satinée et lisse, les pores de l'argile sont bien refermées.

Porcelaine : terre blanche fine, c'est un mélange de 50 % de Kaolin, 25 % de feldspath, 25 % de quartz. Cuisson du biscuit à 900°, cuisson de l'émail à 1500°.

Poterie : c'est, à la fois, l'objet de terre cuite (utilitaire ou décoratif) et le lieu où on le fabrique. Le potier est le fabricant, artiste ou artisan, qui fait la poterie en particulier au tour.

Terre cuite : argile cuite à basse température

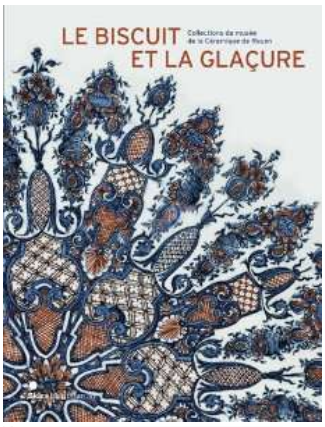
Tessons : morceaux de céramique, utilisés pour caler les pièces et couvrir les pots dans les fours à ciel ouvert par exemple.

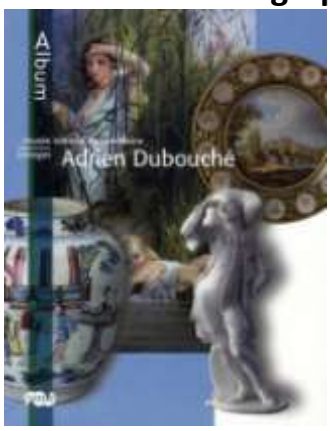
Trencadis : mosaïque de tessons émaillés utilisée par l'architecte catalan Gaudi pour les décors architecturaux. Le procédé permet de travailler sur des voutes et des courbes comme le célèbre banc-serpent du parc Guell à Barcelone.

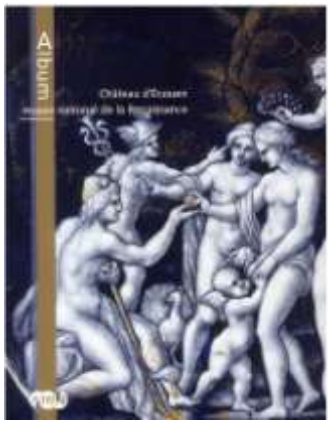
Vitrifier : cuire à certaines températures les grès, les porcelaines, les émaux, la couverte pour qu'ils fondent, deviennent transparents ou colorés et brillants comme du verre.

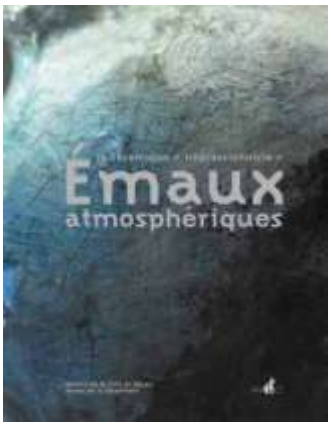
Zellige : carreau émaillé pour le décor de mosaïque au Maghreb.

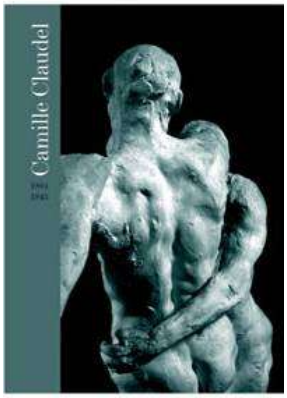
Bibliographie

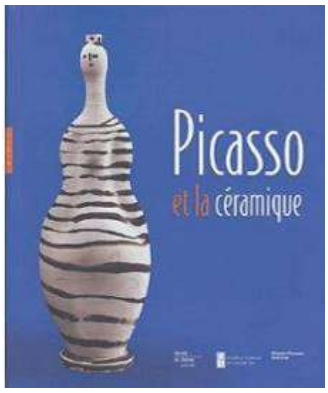


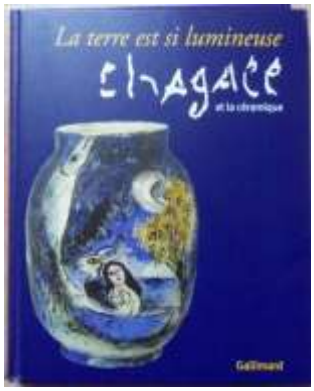


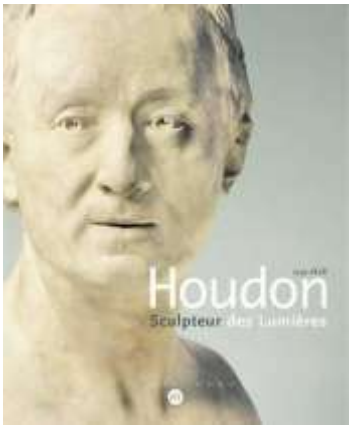


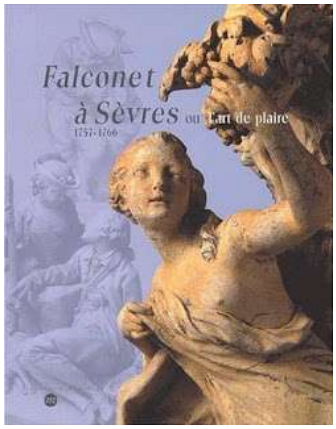


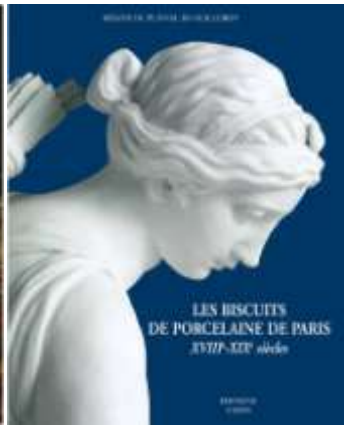


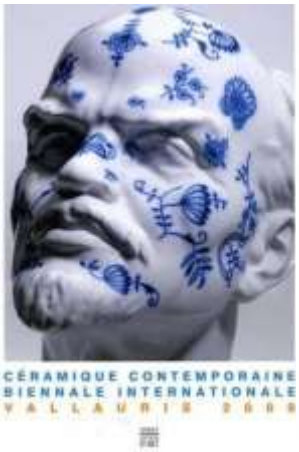




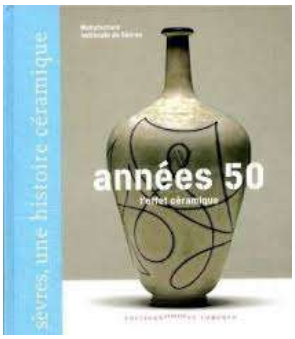


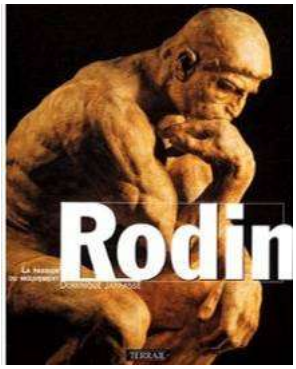
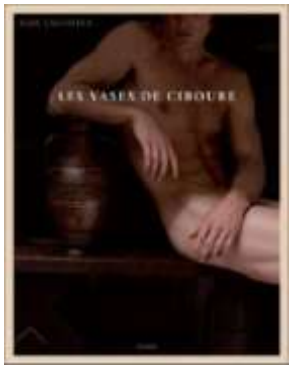
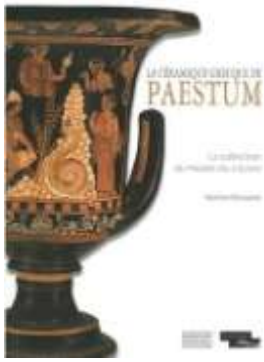






Rodin

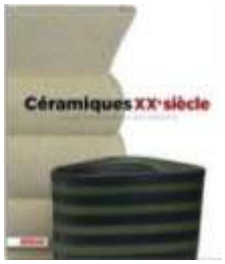
céramique fiction

sèvres, une histoire céramique
années 50

Cinquante ans
de céramique
française

Rodin

LES VASES DE CIBOURE

PAESTUM

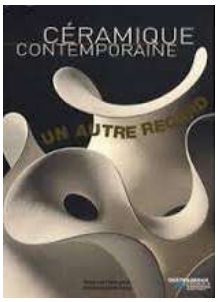
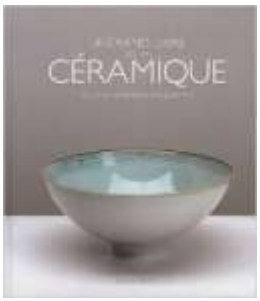
SÉVERINE BERGER
LA POTERIE
DE CIBOURE
1919-1945

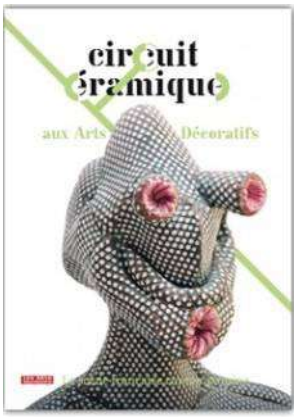
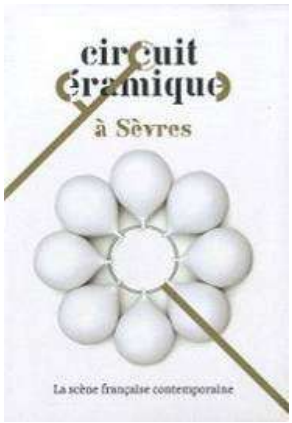
TRAITÉ DE LA
PORCELAINE
DE SÈVRES

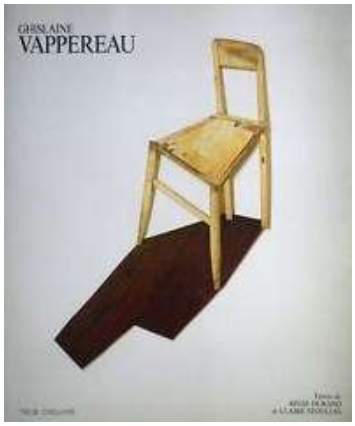
MIQUEL BARCELÓ
TERRA IGNIS


Céramiques XXe siècle

VALLAURIS
BIENNALE
INTERNATIONALE

CÉRAMIQUES
CONTEMPORAINES
EUROPÉENNES

CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE
UN AUTRE REGARD

CÉRAMIQUE

L'EXPÉRIENCE DE LA CÉRAMIQUE

circuit
céramique
aux Arts Décoratifs

circuit
céramique
à Sèvres
La scène française contemporaine

Céramique

GHISLAINE
VAPPEREAU